

Claudio Monteverdi. A l'origine de ce qui deviendra l'Opéra, Claudio Monteverdi est né à Crémone le 15 mai 1567. A quinze ans, il compose à Venise son premier recueil de cantiques et à vingt ans son premier livre de madrigaux - le madrigal et la forme de la musique savante de la renaissance. Écoutons le sur YouTube dans un extrait de son plus grand Opéra, l'*Orfée* :

« Savall » : <http://www.youtube.com/watch?v=yxBT1pfVAKQ>

Fort de sa réputation de précoce compositeur, il entre à la cour de Mantoue sous l'aile du Duc Vincenzo. Dès 1601, Claudio Monteverdi devient maître de chapelle à Mantoue. Durant cette période il côtoie d'autres artistes tels que le peintre Rubens et le poète Le Tasse. Il se consacre aussi bien à l'écriture de madrigaux, composant ses Livres II à V qu'à la musique religieuse. Trois années plus tard, le duc de Mantoue assiste à l'*Eurydice* de PERI, nouveau genre de théâtre musical qui se développe à Florence. Il charge Monteverdi de faire mieux. C'est dans ce contexte de concurrence artistique qu'est créé le premier chef d'œuvre de l'histoire de l'opéra, *Orfeo*. Composé de cinq actes, cet opéra est basé sur le mythe d'Orphée et Eurydice où le héros grec essaye de sauver sa femme des Enfers. *Orfeo* est distribué comme suit : La Musica (La Musique), Castrat, aujourd'hui chanté par un soprano ; Orfeo (Orphée), ténor ; Euridice (Eurydice), soprano ; Messaggiera (la Messagère), soprano ; Speranza (L'Espérance), Castrat, aujourd'hui chanté par un soprano ; Caronte (Charon), basse ; Proserpina (Proserpine), soprano ; Plutone (Pluton), basse ; Apollo (Apollon), ténor ; Coro di Ninfe e Pastori (Chœur des Nymphes et des bergers), chœur et soliste ; Coro di Spiriti (Chœur des esprits infernaux), chœur et soliste. Les personnages mis en scène de Monteverdi sont vivants et émouvants. Pour Olivier Bellamy, la révolution qu'il représente se résume en une idée forte : « c'est le sentiment détermine la forme ». Monteverdi est et désireux par tous les moyens de *far stupire* (faire sursauter) et d'exprimer les *affetti* (*affetti*) d'un texte, autrement dit d'émouvoir (*muovere gli affetti*) : le *dramma per musica*, c'est-à-dire l'ancêtre de l'Opéra. Après la mort de sa femme, Monteverdi compose *les Vêpres de la Vierge* avant de dédier au pape sa première messe, *La Missa in illo tempore*. La composition de ces deux œuvres témoigne de la double appartenance, revendiquée par Monteverdi, d'une part à la tradition des polyphonies franco-flamandes rigoristes et, d'autre part à celle du *stile nuovo*, dominé par la recherche d'expressivité, de contraste, et de couleur instrumentale. En 1613, il s'installe à Venise et devient Maître de Chapelle de la basilique Saint-Marc, poste qui lui apporte richesse, respect et autorité. Il réalise de nombreuses œuvres religieuses : un *Gloria*, deux messes, ainsi que diverses pièces pour les grandes fêtes de l'année liturgique et la fête de Saint Marc. Il publie les livres VI à VIII de *Madrigaux*, ainsi que ses *Scherzi musicali in Stilo recitativo*. Le Livre VIII, publié en 1638, contient les *Madrigaux* appelés *Madrigaux guerriers et amoureux* et intègre *Le Combat de Tancredi et de Clorinde*, sur un poème de Le Tasse. Dans cette œuvre, instruments et voix forment deux entités distinctes qui se disputent la suprématie. L'originalité de cette composition provient notamment de l'utilisation inédite du « pizzicato » en vue de créer des effets expressifs. Le Livre de *Madrigaux IX* est publié à titre posthume en 1651 mais comporte des pièces plus légères. Après les ravages de la peste noire - au cours de laquelle il perd son fils - et de l'Inquisition, il se fait ordonner prêtre. En 1642, malade, il compose ses derniers chefs d'œuvre et notamment *Il Ritorno d'Ulisse in Patria* (Le Retour d'Ulysse dans sa patrie) et l'opéra historique *L'incoronazione di Poppea* (le Couronnement de Poppée) avant de s'éteindre en 1643.

Karim LAOUAFI ; Sources : Wikipedia ;

O. BELLAMY, "Mes Amours Classiques", La Martinière, 2011